La Cabeza de Medusa de Caravaggio de 1597

Por: Sebastián Cruz-Ledesma

M. Poussin, lui repartis-je, ne pouvoit rien souffrir du Caravage, & disoit qu'il étoit venu au monde pour détruire la Peinture. [1]

Reseña

Nos encontramos frente a un pintor que revolucionó la pintura de Europa y tuvo gran influencia tanto en su época como en las posteriores, dando paso no solo al Barroco sino impactando en el modernismo. Entre las setenta obras de su autoría reconocida, Cabeza de Medusa marca un hito en su propuesta individual y reúne los principales elementos que caracterizan su pintura, a tal punto de constituir un ícono de la obra de Caravaggio.

1. Caravaggio, iconoclasta y renovador

Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio (Milán, Italia, 29 de septiembre de 1571 - Porto Ércole, Italia, 18 de julio de 1610) fue un pintor de la transición del manierismo al barroco y uno de los gestores del cambio en la pintura. [2]

> *[Caravaggio destacó por su] "técnica revolucionaria de tenebrismo, o iluminación dramática y selectiva de la forma de la sombra profunda, se convirtió en un sello distintivo de la pintura barroca… tomó sus modelos de las calles y los pintó de manera realista… Su novedad en estos trabajos no solo involucra la apariencia superficial de la estructura y el sujeto, sino también el sentido de la luz e incluso del tiempo… El resultado en sus pinturas es una luz dura y rastrillante que atraviesa la composición, iluminando partes de ella mientras*

[1] Félibien, André. Entretiens. L'Imprimerie de S.A.S., 1725. Tomo Tres, página 194.
[2] Schütze, 2017: 17-20.

sumerge el resto en una sombra profunda. Esta iluminación dramática aumenta la tensión emocional, enfoca los detalles y aísla las figuras, que generalmente se colocan en el primer plano de la imagen en una agrupación deliberadamente informal…" [3]

Caravaggio rompe con los cánones de su época y establece una relación entre el observador y la representación observada, genera un vínculo vivencial a partir de introducir elementos cotidianos en las representaciones sacras, mundanas y mitológicas. Como dice Schütze, la concepción de toda su obra pictórica ya se plasmaba tempranamente en Cabeza de Medusa.

"La confrontación de Caravaggio con las cuestiones básicas de la representación pictórica, su concepción de límites, posibilidades y especiales retos de la pintura mimética, como se plasma en forma ejemplar en las representaciones de Medusa y Narciso, son de importancia fundamental para la concepción de sus cuadros religiosos. La relación de empatía con el observador y su actualización de la historia sacra tiene como objetivo definir de un modo radicalmente nuevo la relación entre la historia sagrada y la realidad vivida, entre la realidad representada y la del observador." [4]

Con el fin de dramatizar sus escenas y destacar al personaje u objeto que quiere resaltar, utiliza la luz desde una sola perspectiva y logra dirigir la mirada del espectador hacia donde el pintor quiere.

"Caravaggio colocó a sus modelos en un espacio oscurecido con una única fuente de luz en forma de proyector… utilizó otros recursos, como el espejo y la cámara oscura… en el inventario de sus enseres elaborado en 1605 se mencionan únicamente un gran espejo y un espejo en forma de escudo," [5]

El uso magistral del claroscuro en Caravaggio parece representar la dualidad simbólica entre la luz divina y obscuridad mundana, lucha entre contrarios que reflejan su vida y su obra. Ver Anexo I - Cronología de la vida y obra de Caravaggio.

"Los elementos que caracterizan el Caravaggismo son, el realismo con el cual vienen descritos los pequeños detalles y el contraste entre la luz y las tinieblas. Este último no es solamente un efecto de gran sugestión sino que tiene también un significado simbólico: la luz es la gracia, las tinieblas es el pecado y la desesperación. Este era el reflejo de lo que sucedía en la vida del pintor, que el genio en el arte unió los excesos de la vida." [6]

[3] Web Gallery of Art. Biografía de Caravaggio. Traducido.
[4] Schütze, 2017: 96.
[5] Schütze, 2017: 107.
[6] Virtual Uffizi Gallery.

Los recursos utilizados por Caravaggio en la composición de sus obras le otorgan profundidad a la representación pictórica, pero a su vez, le brindan un efecto de traer al presente lo representado y lo muestra como si fuéramos testigos de la escena en un teatro, con una luz dirigida para resaltar un pasaje, un objeto, un personaje.

> *"La particularidad de la escuela de Caravaggio es el empleo de una fuente luminosa constante que ilumina desde arriba sin reflejos, como podría suceder en una pieza que no tuviera más que una sola ventana y cuyas paredes estuvieran pintadas de negro de tal manera que al ser muy brillantes las luces, y muy negras las sombras, dan profundidad al cuadro (…). Todos estos procedimientos, a mi juicio, no convienen a la composición de la historia y a la expresión de las emociones (…) porque es imposible disponer en el interior de una pieza iluminada por una sola ventana un gran número de figuras que representan la historia, que ríen, se lamentan, caminan y que, al mismo tiempo, se inmovilizan para dejarse pintar"* [7].

Representó con igual destreza lo bello y lo feo, que resaltó por el contraste de luces y sombras y el uso erudito de colores, con los materiales de su época.

> *"… Caravaggio se dejaba llevar por la verdad natural tal y como lo veía… imitó tan perfectamente la Naturaleza que no dejó nada que desear… está pintado con un manejo admirable de luces y sombras, que no hay una redondez y una fuerza maravillosa en todas las partes que lo componen… elegía lugares cerrados para procurarse luces fuertes… pintó con un entendimiento de los colores y de la luz tan erudito como el de ningún otro pintor… ni eligió lo bello ni huyó de lo que vio feo. Pintó uno y otro del mismo modo"* [8]

Caravaggio abrió el camino de la pintura moderna por su naturalismo, por el protagonismo de lo cotidiano en escenas sacras, mitológicas y mundanas, por el uso magistral del claroscuro, por el dramatismo de su representación, por hacer del observador un testigo de lo representado.

> *"… el extraordinario efecto catalizador que ejerció Caravaggio solo se pueden explicar por el hecho de que sus revolucionarias creaciones dieron con el nervio artístico de su época, e, incluso se adelantó a su tiempo y abrió a la pintura moderna perspectivas que solo a largo plazo de los siguientes decenios podrían desarrollarse completamente. Piénsese, por ejemplo, en el desarrollo de naturalezas muertas y de los cuadros de género como género propio, en el naturalista y vigoroso moldeado en claroscuro de sus protagonistas, en la teatral escenificación y la poderosa actualización de la historia sacra. La fuerza visionaria y virtuosismo de su arte encantaron ya a sus contemporáneos y hacen que Caravaggio, hoy en día, quizá sea el más actual entre los Viejos Maestros."* [9]

[7] Giulio Mancini, 1621. Citado en: Marin, 2015: 58.
[8] Félibien, André. Citado en: Marin, 2015: 1-5.
[9] Schütze, 2017: 312.

Finalmente, al revisar el inventario de su obra, [10] he verificado que a pesar de llevar el nombre de Michelangelo, por haber nacido el día de la festividad del Arcángel Miguel (29 de septiembre), Caravaggio no pintó ninguna imagen del "Arcángel de la Espada", pero su trágica vida personal sí estuvo marcada por riñas sangrientas con la espada, e incluso lo señalan como autor de dos asesinatos (Milán 1593 y Roma 1606). Su vida estuvo marcada por la muerte, perdió a su padre, tío y abuelo, víctimas de la peste a los 6 años, y a su madre en la adolescencia a los 19 años. Sucesos de su vida que impregnaron sus obras. Ver Anexo I - Cronología de la vida y obra de Caravaggio.

Arcángel Miguel
Calvert, 1571
Año de nacimiento de Caravaggio

"Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus Ángeles combatieron con el Dragón… y fue arrojado el gran Dragón, la Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero… ha llegado la salvación… porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche…" [11]

2. Descripción de la Medusa en la mitología griega

"… una noche Medusa se acostó con Posidón, y Atenea, furiosa porque lo había hecho en uno de sus templos, la transformó en un monstruo alado con ojos deslumbrantes, grandes dientes, lengua saliente, garras afiladas y cabellos de serpientes, cuya mirada convertía a los hombres en piedra. Cuando finalmente Perseo decapitó a Medusa y los hijos de Posidón, Crisaor y Pegaso, nacieron de su cadáver, Atenea fijó la cabeza a su égida…" [12]

Medusa, que significa "La Astuta" fue una las tres Gorgonas y la única de ellas que era mortal, todas ellas bellas en un principio. Antes de la decapitación, Atenea le advirtió a Perseo que no debía mirar directamente a Medusa para no petrificarse, sino sólo a través de su reflejo, para lo cual le obsequió un escudo brilloso y pulido. [13]

"Él le cortó la cabeza durante la noche y la enterró bajo un montón de tierra en la plaza del mercado de Argos." [14]

[10] Schütze, 2017: 314 - 483.
[11] Apocalipsis, capítulo 12 versículos del 7 al 10. Biblia de Jerusalén. Bilbao, Desclee de Brower, 1975.
[12] Graves, Robert. 1995. Tomo 1 – 33b – página 155.
[13] Graves, Robert. 1995. Tomo 1– 33b – página 155.
[14] Graves, Robert. 1995. Tomo 1 – 73t – página 300.

3. Representación de la Cabeza de Medusa en la transición del manierismo al barroco

La cabeza de Medusa ha sido usada en los escudos de los romanos para infundir terror en los enemigos, y aparece en escudos decorativos del siglo XVI. [15]

> *"… en numerosos escudos de este tipo, oblongos o redondos, frecuentes en los siglos xvi y xvii, se representa una cabeza de Medusa, a veces en relieve, a menudo pintada."* [16]

En la cabeza de Medusa del anónimo del siglo XVI como en la de Rubens de 1618 la testa yace en el suelo, inerte, pálida, muerta, mirando hacia el cielo. Ver recuadros en la siguiente página.

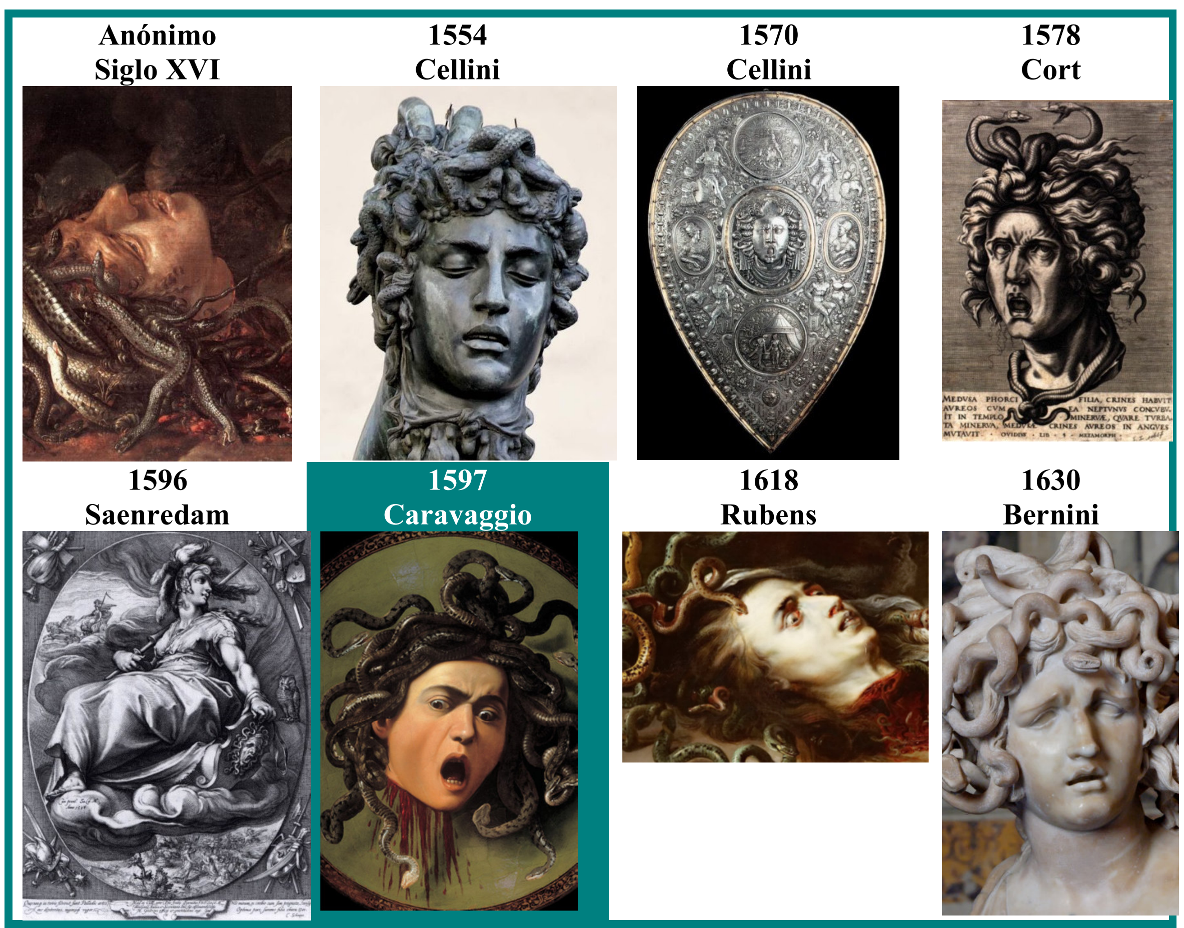
En la de Cellini de 1554 y en la de Saenredam de 1596 la testa es sostenida por la mano de Perseo.

En los bustos de Cort de 1578 y Bernini de 1630 la Medusa se muestra sorprendida en el momento de su metamorfosis de bella a monstruosa.

En el escudo en forma de lágrima de Cellini de 1570 la Medusa se presenta en todo su horroroso esplendor mirando de frente, es decir con su poder de petrificar a quien la mire.

En todas las representaciones la boca se muestra semiabierta o abierta, pero ninguna tan abierta y vívida como la de Caravaggio. En todas los ojos están abiertos y saltones (salvo en la de Cellini de 1554), igualmente, son los ojos de la Cabeza de Medusa de Caravaggio los más vivos e intensos, como si reflejaran lo acontecido, no entonces sino en este momento, en el momento en que el espectador mira la pintura.

[15] Schütze, 2017: 345.
[16] Marin, 2015: 156.

Fuente: Imágenes de Web Gallery of Art, sección artistas y de Wikiart.
Elaboración: propia

4. Las cabezas cortadas de Caravaggio

El inventario de obras de Caravaggio cuenta con 70 pinturas de su autoría indiscutible y 20 pinturas atribuidas, totalizando 90 obras. [17] De ellas, he seleccionado aquellas que están referidas a decapitaciones y que mostramos en los recuadros siguientes. De una observación atenta podemos señalar que la Cabeza de Medusa no solo es la primera de las nueve testas degolladas pintadas por Caravaggio, sino que es la única que se presenta flotando en el vacío. Ese efecto de flotación, es único en toda su obra, considerando que en la Cabeza de Medusa de Caravaggio no aparece la mano de Perseo que la debería sostener en el aire, según leímos en la leyenda griega. La cabeza flota y

[17] Schütze, 2017: 314-483.

queda no solo suspendida en el espacio sino que ese efecto la suspende en el tiempo, la descontextualiza, por decirlo de algún modo, la saca de la historia, y la mantiene en el presente, produciendo en el espectador una sensación de ser testigo del momento histórico.

Fuente: Imágenes de Web Gallery of Art, sección artistas / pinturas. Datación de Schütze, 2017.
Elaboración: propia

Es singular, además, que en dos de las nueve cabezas degolladas, Caravaggio se representa como víctima de la decapitación (Cabeza de Medusa 1597 y David con la cabeza de Goliat 1609), ambas Medusa y Goliat sorprendidos por verdugos (Perseo y David respectivamente), como víctima del destino. Caravaggio parece pedir castigo y ser perseguido en su mente por las dos víctimas de su

espada, nos referimos a los asesinatos cometidos por el pintor, uno en Milán el año 1592 y otro en Roma el año 1606 (Ver Anexo I – Cronología de la vida y obra de Caravaggio). Cada una de las dos pinturas realizadas a pocos años de dichos delitos. Nos preguntamos si en la decapitación, al separase la cabeza del cuerpo y representar solo la cabeza sin el cuerpo, Caravaggio, el pintor que vivió la contrarreforma, quien pintó casi medio centenar de imágenes religiosas y que llevaba el nombre del Arcángel Miguel, el arcángel de la espada, quiso tal vez separar su genialidad (su mente y su visón de la pintura) del instinto visceral que lo hizo mundano, pecador y asesino.

5. La Medusa de Caravaggio

Cabeza de Medusa fue pintada por Caravaggio en su juventud (tenía cerca de 26 años), alrededor del año 1597, durante su estadía en el Palacio Madama de propiedad del cardenal Del Monte, su mecenas de entonces, [18] donde vivió entre 1595 y 1600. [19] En un parte policial Caravaggio declaraba:

"Me detuvieron ayer a eso de las dos de la madrugada, entre la Piazza Madama y la Piazza Navona, porque llevaba la espada que suelo portar como pintor del cardenal del Monte, de quien obtengo un salario para mí y mi criado, además de alojamiento en su casa. Estoy registrado en su servicio". [20]

La dirección del rostro en diagonal y hacia afuera produce un efecto impresionante en el observador de la Medusa, a la que Caravaggio le hace girar los ojos hacia abajo para permitir que quien la mire no quede petrificado. Su Medusa aún no está muerta, los ojos vívidos, el pliegue del entrecejo, la boca vibrante, las cabezas de serpientes en diversas direcciones le dan movimiento.

---

[18] Según se deduce de su biografía, ver Anexo I – Cronología de la vida y obra de Caravaggio.
[19] Schütze, 2017: 54.
[20] Puglisi, Catherine. Caravaggio. Londres, Phaidon Press, 1998. Página 419. Traducido.

Caravaggio con su obra Cabeza de Medusa también fue pionero en la representación pictórica del grito, como lo refiere Puglisi, a través de una boca abierta en su máxima expresión y que deja ver en el fondo una lengua contraída de dolor. La emoción también se expresa en los ojos brillosos y saltones, en el momento de la transición entre la decapitación y la muerte.

> *"Caravaggio representaba gráficamente el sonido humano en sus gritos figuras. Se pueden citar ejemplos en pintura antes de Caravaggio, pero él fue el primero en explotar el tema de manera más persistente y efectiva… La representación de Caravaggio de la Gorgona como aún viva en la muerte, con los ojos saltones, sangre recién fluida y boca abierta. Al visualizar un convincente sonido de garganta completa, describió la lengua de Medusa suspendida como si estuviera vibrando en el agujero oscuro de la boca… Los sonidos humanos de tristeza, dolor y terror son los más sorprendentes, y nuevos fenómenos auditivos en el arte de Caravaggio…. las bocas abiertas de sus figuras les dan apariencia de vida y los dota de emociones reconocibles para los espectadores"* [21]

Todos los cuadros de Caravaggio son rectangulares, con excepción de Cabeza de Medusa que es circular o mejor dicho semiesférica (sobre un escudo convexo) pero cuyo fondo pintado se muestra cóncavo, dando la apariencia de una esfera completa.

> [Cabeza de Medusa] *"Es una de las invenciones más extraordinarias de Caravaggio... salen gruesos chorros de sangre del cuello de la horrible criatura, a la que acaban de cortar la cabeza con un tajo por debajo de la mandíbula. Tiene la mirada fija y la boca abierta en un grito silencioso. Las serpientes del pelo se retuercen convulsivamente en mortal agonía. Este monstruo agonizante, representado con atractivos rasgos masculinos, es otro de los autorretratos del artista… Caravaggio da otra vuelta de tuerca haciendo que su reflejo convexo, pintado sobre un escudo convexo, parezca que en realidad es cóncavo. La sombra que proyecta la cabeza de la Medusa crea la ilusión de una superficie circular curva que va disminuyendo según se aleja del espectador, como un cuenco hueco. Caravaggio trató el encargo como un pretexto para exhibir sus peculiares habilidades y técnicas, hasta el punto de que esta obra casi podría considerarse su emblema o impresa. Lo mismo que él sirvió de modelo para el rostro, también pintó las serpientes a partir de ejemplares vivos, pero es típico de su pragmatismo que no utilizara víboras auténticas, sino una especie de serpientes de agua comunes en el Tíber."* [22]

El uso de la luz y la sombra le proporciona teatralidad a la escena, pero la cabeza flota en el aire, en una esfera, al fondo convexo y adelante cóncava. No la sostiene la mano de Perseo ni yace sobre el suelo.

[21] Puglisi, 2014: 116. Traducido.
[22] Graham-Dixon, 2016: 148 - 149

"Con el plástico modelado del claroscuro, la cabeza parece flotar ante el fondo verde. La fisonomía, desfigurada de dolor, la estudió el pintor, al igual que las culebras, que causan un efecto impresionantemente vivo… pero sobre todo, Caravaggio… reinterpretó el mito de Medusa para hacer, en su cuadro, un manifiesto de pintura mimética que, al mismo tiempo, da vida a sus protagonistas y los fija en el lienzo. Esa paradoja fundamental de la representación pictórica obliga al artista a asumir un doble papel: dar vida, como Pigmalión, y, al mismo tiempo, como la Medusa petrificar para siempre su objeto, se transforma por primera vez en pintura de modo plástico, con su complejidad y densidad únicas. El pincel creador del artista ha fijado la mirada pétrea de Medusa en el espejo del escudo y le ha dado tal viveza dramática que el sorprendido observador se queda paralizado de horror y admiración ante el cuadro." [23]

Destaca asimismo, la fuerza del color que le da vida a la representación.

"Toda la crítica de Caravaggio (tomando esta expresión en el doble sentido objetivo y subjetivo: la «crítica» efectuada prácticamente por Caravaggio y la crítica hecha a Caravaggio por el academicismo) consistirá en desplazar, en liberar el efecto de fuerza del color de las otras partes fundamentales del cuadro y del sistema de la pintura, a saber, la Idea, la gracia, el decoro, la arquitectura, la perspectiva, que son las propiedades mismas del dibujo o de la línea; en invertir el orden de las partes, en hacer jugar para sí mismo el efecto de fuerza del color como el efecto-Medusa de la representación". [24]

Al aislar la cabeza del suceso (Perseo cortó la cabeza usando una espada y un escudo reluciente para reflejar la mirada de la Gorgona) centra la mirada y atención del observador en todos los detalles del movimiento (serpientes que se retuerce, ojos que se exaltan y boca que vibra).

"Caravaggio aportó vitalidad e inmediatez sin precedentes a su tema. Su interpretación de Medusa es tan impactante en su veracidad y detalles horrendos que fácilmente podemos pasar por alto el simple hecho de que ella misma parece sorprendida.… aísla la cabeza y por lo tanto intensifica nuestro foco sobre su poderosa mirada, que tiene el poder de petrificar a aquellos cuya mirada se encuentra… la imagen sorprendentemente realista del pintor no es solo una representación notablemente vívida de las apariencias externas, no solo una meditación sobre la mortalidad; también es una descripción penetrante y una sugerencia de la conciencia misma, tanto el instante final de conciencia de Medusa como nuestra conciencia, frente a su mortalidad, de nuestra propia finalidad". [25]

---

[23] Schütze, 2017: 94.
[24] Marin, 2015: 148.
[25] Barolsky, 2013: 28. Traducido.

El naturalismo de Caravaggio se refuerza al utilizar elementos de su contexto o de la vida cotidiana, en el caso de Cabeza de Medusa se muestra con la representación de serpientes de río, como el Tíber, que cruza la ciudad de Roma, donde pintó esta obra.

> *"la Cabeza de Medusa de Caravaggio es en realidad más realista de lo que generalmente se cree... subyace en la concepción del artista un deseo de emular una obra perdida de Leonardo que una vez perteneció a los Medici… Las serpientes sin cuernos y de ojos redondos de Medusa… [son] Natrix natrix, serpientes de agua europeas comunes. Por lo tanto, incluso cuando se trataba de accesorios desagradables como estos, Caravaggio insistió en tener, tal como declararon sus críticos, el modelo común directamente delante de él".* [26]

La representación de Medusa de Caravaggio dista de la descripción mitológica antes señalada (grandes dientes, lengua salida, ojos deslumbrantes y apariencia monstruosa, salvo los cabellos de serpientes). Algunos dicen que Caravaggio no logró el efecto de horror, creo que no fue su intención, elaboró una pintura realista para contemplar no para que el observador retire la mirada.

> *"En el siglo XVI se decía que Medusa simbolizaba el triunfo de la razón sobre los sentidos; y esto pudo haber sido el por qué el cardenal Del Monte le encargó a Caravaggio que pintara a Medusa como la figura en un escudo ceremonial presentado en 1601 a Fernando I de 'Medici, Gran Duque de Toscana. El poeta Marino afirmó que simbolizaba el coraje del duque para derrotar a sus enemigos. Como una proeza de perspectiva, la imagen es notable, ya que fuera de la superficie… la cabeza de la Gorgona parece proyectarse hacia el espacio, de modo que la sangre alrededor de su cuello parece caer al suelo. En términos de su psicología, sin embargo, es menos exitoso... la cara… está más avergonzada que aterrada... Caravaggio no puede lograr un efecto de horror…"* [27]

En la Cabeza de Medusa de Caravaggio se muestran muchas transiciones: de la vida a la muerte, de la luz a la sombra, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, del pasado al presente, de la mortalidad de Medusa a la inmortalidad de su representación por Caravaggio.

> *"… la cabeza ya está cortada y las salpicaduras de sangre en la base del cuello ya están coaguladas. El golpe de espada ya tuvo lugar; por lo tanto la cabeza que veo no es la imagen de la cabeza reflejada en el espejo de bronce… por lo tanto, está representada, apoyada en la superficie, en relieve: y no se trata solamente del modelado de la cabeza y en particular de la mejilla izquierda (distorsionada por la convexidad del soporte) sino más aún —y quizá más que nada— de los brillos luminosos depositados en las serpientes de la cabellera de Medusa,*

[26] Varriano, 2004: 15. Traducido.,
[27] Web Gallery of Art. Head of Medusa. Comentario que acompaña la pintura. Traducido.

todo alrededor de la cabeza. En otras palabras, la cabeza de Medusa está a la vez en el espacio representado y fuera del espacio de representación: está adentro y afuera, ni adentro ni afuera…” [28]

De las 70 obras de autoría indiscutible de Caravaggio,[29] siete (7) son mitológicas, catorce (14) mundanas, y cuarenta y nueve (49) sacras; todos números bíblicos relacionados con el siete. Ver Anexo II - Clasificación de las obras de Caravaggio.

La cabeza de Medusa es una de las siete obras mitológicas (Baco Enfermo – 1593, Baco – 1596, Cabeza de Medusa – 1597, Narciso – 1597, Júpiter, Neptuno y Plutón – 1597, Amor Victorioso – 1602 y Cupido Dormido 1608). Tanto Cabeza de Medusa como Narciso son mitos griegos. Amor Victorioso y Cupido Dormido son la versión romana del dios griego Eros. Baco es la representación romana del dios griego Dionisio. En tanto, Júpiter, Neptuno y Plutón son la versión romana de los dioses griegos Zeus, Poseidón y Hades.

Este señalamiento lo hago porque los cuadros han recibido nombres de la mitología griega (Medusa y Narciso) y de la mitología romana (Baco, Cupido, Júpiter, Neptuno y Plutón), pero las pinturas las podría renombrar solo como de la mitología griega (Medusa, Narciso, Dionisio, Eros, Zeus, Poseidón y Hades),

Este renombramiento lo propongo para destacar que tres obras mitológicas, Cabeza de Medusa / Narciso / Zeus, Poseidón y Hades se pintaron alrededor del año 1597, año que podríamos denominar como el “Año Griego de Caravaggio”.

[28] Marin, 2015: 169-170.
[29] Schütze, 2017: 314-483.

Año 1597 – El Año Griego de Caravaggio

Cabeza de Medusa | Narciso | Zeus, Poseidón y Hades

Fuente: Imágenes de Web Gallery of Art, sección artistas / pinturas.
Elaboración: propia

Diversos autores han identificado el autorretrato de Caravaggio en sus pinturas, las que se muestran en los siguientes recuadros y han destacado su representación andrógina (hombres con rasgos femeninos), que por la revisión que he realizado de sus obras me parece es aplicable a las pinturas de su juventud (entre los 22 y 28 años). Ni el "Amor Victorioso" ni "David con la cabeza Goliat" son andróginos, más bien todos sus autorretratos muestran cierta sensualidad centrada en la boca abierta. En el caso particular de Cabeza de Medusa, la androginia se expresa en masculinizar a la Medusa.

El atreverse a representarse como protagonista y sustituto de personajes mitológicos o de leyendas bíblicas creo se explica por una alta autoestima. Pero como Baco, como Goliat o como Cupido se autorretrata en escenas de un pasado lejano o irreal. En cambio, en Cabeza de Medusa Caravaggio extrae la testa del suceso, lo trae al presente y lo inmortaliza, captando toda la atención del observador, de tal forma que me atrevo a decir, que en Cabeza de Medusa 1597 Caravaggio es más narcisista que el Narciso que pintó ese mismo año de 1597.

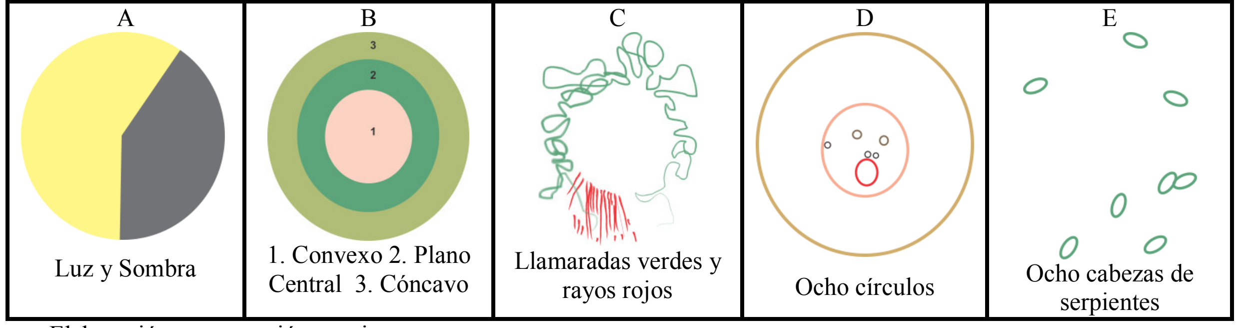

Caravaggio, retrato póstumo 1621 por Ottavio Leoni *
Cabeza de Medusa 1597 Caravaggio tenía 26 años
David con la Cabeza de Goliat 1609 Caravagio tenía 38 años *
Baco Enfermo 1593 Caravaggio tenía 22 años
Baco 1596 Caravaggio tenía 25 años
Amor Victorioso 1602 Caravaggio tenía 31 años

*: Para facilitar la comparación hemos girado el rostro hacia la derecha
Fuente: Imágenes de Web Gallery of Art, sección artistas / pinturas
Elaboración: propia.

Finalmente, decidí analizar la estructura del cuadro solo observándolo y descomponiéndolo en las partes que he logrado identificar. Si bien Caravaggio revolucionó la pintura de su época, también fue un hombre de su tiempo y de su formación, en particular religiosa. Él vivió la contrarreforma, el uso de la pintura como medio de divulgación de los sucesos religiosos y conoció la biblia vulgata aprobada y difundida en su tiempo (Ver Anexo III – Contexto histórico de la vida y obra de Caravaggio), por lo que supongo conocía el simbolismo de la biblia. En el recuadro "A" se representa la luz y la sombra, la iluminación proviene de la esquina superior izquierda y aproximadamente deja un tercio en las "tinieblas". En el recuadro "B" muestro la esfera (1) convexa

del rostro, el "plano central" (2) de la cabellera de serpientes y sangre coagulada, y la esfera cóncava (3) del fondo. En el recuadro "C" la cabellera de serpientes y la sangre coagulada parecen representar las llamaradas y rayos de un Sol (el rostro de Caravaggio). En el recuadro "D" encuentro ocho círculos (el dorado del marco, el rosáceo del rostro, los dos avellanas de los ojos, las negras de las dos fosas nasales y de una oreja, y el rojo de la boca). Los ocho círculos podrían representar los 8 días (los días son circulares) de "sacrificio de comunión y acción de gracias" [30] para redimir el pecado. En el recuadro "E" se muestran ocho cabezas de serpiente de agua, que podrían simbolizar a las "*ocho personas,* [que] *fueron salvados a través del agua*" [31] en el Arca de Noé, frente al exterminio que Dios ejerció sobre un mundo lleno de corrupción y de vicio; quizá simbolizando la lucha interior de Caravaggio, un católico pecador, tal vez arrepentido del asesinato de Milán de 1592, cinco años antes de pintar Cabeza de Medusa en 1597.

Elaboración y concepción propia.

6. Materiales y colores en la Medusa de Caravaggio

Cabeza de Medusa ha sido restaurada varias veces en los últimos dos siglos, en particular los años 1951, 1966, 1993 y 2002. De esta última restauración se ha verificado que Caravaggio utilizó los colores plomo blanco, verde cardenillo, plomo y amarillo de estaño, mezclado con aceites de secado para pintar. Se ha identificado un dorado mordiente en la parte superior del escudo y barnices que contienen una mezcla de aceite de secado, masilla y trementina y algo de cera de abeja. Las capas de pintura se encuentran sobre un escudo de madera de álamo, con la superficie cubierta por un lino. [32]

[30] Primer libro de los Macabeos, capítulo 4 versículo 56. Biblia de Jerusalén. Bilbao, Desclee de Brower, 1975.
[31] Primera Carta de Pedro, capítulo 3 versículo 20. Biblia de Jerusalén. Bilbao, Desclee de Brower, 1975.
[32] Favaro, 2005: 295.

7. Conclusión

"Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él,
se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal." [33]

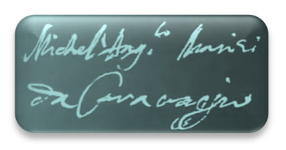
Cabeza de Medusa es la obra más personal, revolucionaria e icónica de Caravaggio y tiene todos los elementos característicos de su estilo, que marcó el tránsito del manierismo al barroco. La iluminación dramática (desde la esquina superior izquierda), el manejo del claroscuro (con sombras que le dan profundidad), la fuerza del color vivo (el verde cardenillo y el rojo sangre), el uso de elementos cotidianos (la serpiente de agua del río Tíber), el naturalismo (su autorretrato y las serpientes), el catolicismo de la contrarreforma (la luz que brilla sobre las tinieblas), su psicología de pecador (la lucha entre lo espiritual y lo mundano, la sensualidad de la boca), el castigo que redime (cabeza degollada), la muerte que lo acosa (la peste, huérfano, asesinatos), la emoción vívida (serpientes, ojos y boca se mueven), el espacio en tres dimensiones (fondo cóncavo, serpientes y sangre en el plano central, y el rostro en la curvatura convexa, la cabeza flotando en el vacío), la transformación del tiempo (del pasado al presente), y la conexión con el observador (Medusa en diagonal y hacia afuera va al encuentro de un testigo: todo aquel que la observe).

Dos años antes (1595) que Caravaggio pintara "Cabeza de Medusa", el artista italiano Agostino Carracci dibujó "Cabeza de Fauno" en un medallón cóncavo,[34] quizá un referente para la Medusa de Caravaggio.

El genio del barroco (cabeza de serpiente) vio que su obra era buena y la bendijo (ojos exaltados) y le dio aliento de vida (boca abierta vibrante). Caravaggio, el arcángel de Milán, hizo a la Medusa y a sí mismo inmortal.

Lima, 7 de junio de 2020.

---

[33] Génesis, capítulo 3 versículo 5. Biblia de Jerusalén. Bilbao, Desclee de Brower, 1975.
[34] Al revisar el inventario de los siglos III al XIX de Web Gallery of Art, de "cabezas" dibujadas, esculpidas y pintadas, encontré la Cabeza de Fauno de Carracci.

Anexo I – Cronología de la vida y obra de Caravaggio

Resumimos la vida y obra de Carvaggio en ciclos de edades de 7 años

Edad	Fechas	Vida Personal	Obra Pictórica	
0 – 7 años Primera Infancia *(Milán y Caravaggio)*	1571 - 1578	Nace en Milán, el 29 de septiembre de 1571, Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio. A los 5 años (1576) su familia se muda al pueblo de Caravaggio huyendo de la peste. A los 6 años (1577) muere su padre, su abuelo y su tío, víctimas de la peste.		
8 – 14 años Segunda Infancia *(Milán)*	1579 - 1585	Ingresa a los 13 años (1584) como aprendiz en el taller de Peterzano en Milán.	Pintó como aprendiz durante cuatro años en el taller de Peterzano.	
15 – 21 años Adolescencia *(Milán)*	1586 - 1592	La madre de Carvaggio murió en Milán, cuando Caravaggio tenía 19 años (1590). Dos años después, luego de disputas con sus hermanos por la herencia, viaja a Roma con 21 años de edad (1592). Según un documento de 1614 del pintor italiano Gaspare Celio, Carvaggio asesinó a un amigo en Milán y por eso se fue a Roma. Ver "El joven Caravaggio en la biografía de Gaspare Celio": "Ma havendo occiso un suo amico, se ne andò a Roma" En: Gandolfi, 2017, 250.		
22 – 28 años Juventud *(Roma)*	1593 - 1599	A los 22 años (1593) hace algunos trabajos con los pintores Lorenzo Carli , Antiveduto Grammatica y Cavaliere d´Arpino. A los 23 años (1594) pinta bodegones en el taller de Giuseppe Cesari. A los 24 años (1595) se inicia como pintor independiente, bajo la protección del Cardenal Del Monte. **A los 26 años (1597) comienza a tener problemas con la Ley** y a los 27 años (1598) es arrestado por portar ilegalmente una espada. A los 28 años (1599) comienza a frecuentar a la cortesana Fillide Melandroni, modelo en varias de sus obras.	1593	– Baco Enfermo – Muchacho con cesto de frutas – Muchacho mordido por un lagarto
			1594	– Concierto de Jóvenes – Tañedor de Laúd
			1595	– Tañedor de Laúd – Canasta de Frutas – Los Tahúres – La Buenaventura – Magdalena Penitente – San Francisco recibe los Estigmas
			1596	– Descanso en la huida a Egipto – La Buenaventura – Baco
			1597	– **Cabeza de Medusa** – Narciso – Júpiter Neptuno y Plutón
			1598	– David y Goliat – Santa Catalina de Alejandría – María Magdalena – Judit cortando la cabeza de Holofernes
			1599	– Retrato de Fillide Melandroni – Retrato de Maffeo Barberini
29 – 35 años Primera Adultez *(Roma)*	1600 - 1606	A los 29 años (1600) hiere la mano de un hombre con una espada y ataca a otra en dos personas. Inicia rivalidad con el pintor Annibale Carracci. A los 30 años (1601) es acusado de asalto con arma blanca. A los 31 años (1602), la primera versión de su pintura del altar de San Mateo es rechazada, pero comprada por el marqués Vincenzo Giustiniani. A los 32 años (1603) es acusado de difamar al pintor Giovanni Baglione. A los 33 años (1604) es arrestado por portar ilegalmente arma blanca y demandado por insultar y agredir a	1600	– Vida de San Mateo – La Vocación de San Mateo – El Martirio de San Mateo
			1601	– La Conversión de San Pablo – La Crucifixión de San Pedro – La Cena de Emaús – La Incredulidad de Santo Tomás – Retrato de Giambattista Marino
			1602	– San Mateo y el Ángel – Amor Victorioso – San Juan

		un camarero. A los 34 años (1605) ataca al notario Mariano Pasqualone por meterse con la cortesana Lena, que era considerada mujer y modelo de varias pinturas de Caravaggio. A los 35 años (1606) mata en un duelo a Ranuccio Tomassoni y huye a Nápoles.		– El Prendimiento de Cristo – El Sacrificio de Isaac – La Coronación de Espinas – El Entierro de Cristo – San Juan Bautista
			1603	– La Virgen de Loreto
			1604	– La Virgen del Rosario – Cristo en el Monte de los Olivos
			1605	– San Jerónimo en Meditación – San Jerónimo Escribiendo
			1606	– La Muerte de la Virgen – La Virgen de los Palafreneros – San Juan – San Francisco en Meditación – La Cena de Emaús – Las Siete Obras de Misericordia
36 – 39 años Segunda Adultez *(Nápoles – Malta – Sicilia)*	1607 - 1610	A los 36 años (1607) viaja a Malta bajo la protección de los Caballeros de la Orden, a la que es incorporado luego de pintar al maestre de la Orden. A los 37 años (1608) se involucra en una riña en la que es un herido un caballero de la Orden, Caravaggio es expulsado de la Orden y encarcelado, pero finalmente huye a Sicilia. A los 38 años (1609) continua su fuga a Nápoles, donde es atacado y herido en la cara. Cerca de cumplir los 39 años (1610) viaja por mar a Roma y muere en Puerto Ércole, en	1607	– David con la Cabeza de Goliat – La Flagelación de Cristo – La Crucifixión de San Andrés – Retrato de Alof de Wignacourt – La Decapitación de San Juan Bautista – San Jerónimo Escribiendo
			1608	– Cupido Dormido – Retrato del caballero Antonio Martelli – El Entierro de Santa Lucía
			1609	– La Resurrección de Lázaro – La Adoración de los Pastores – Salomé – La Anunciación – Natividad con Dos Santos – Salomé con la Cabeza del Bautista – David con la Cabeza de Goliat – La Negación de San Pedro
			1610	– San Juan Bautista – El Martirio de Santa Úrsula – Judit y Holofernes

Fuentes: Graham-Dixon, 2016 / Schütze, 2017 / Gandolfi, 2017
Elaboración: propia

Anexo II – Clasificación de las obras de Caravaggio

Proponemos la siguiente clasificación de las pinturas de Caravaggio, a partir del inventario de obras realizada por Schütze, 2017.

Mitología Griega	1. Baco Enfermo (Dionisio Enfermo) 2. Baco (Dionisio) 3. **Cabeza de Medusa** 4. Narciso 5. Júpiter, Neptuno y Plutón (Zeus, Poseidón y Hades) 6. Amor Victorioso 7. Cupido Dormido (Eros Dormido).
Mundanas	8. Muchacho con cesto de frutas 9. Muchacho mordido por un lagarto 10. Concierto de Jóvenes 11. Tañedor de Laúd (1594) 12. Tañedor de Laúd (1595) 13. Canasta de Frutas 14. Los Tahúres 15. La Buenaventura (1595) 16. La Buenaventura (1596) 17. Retrato de Fillide Melandroni 18. Retrato de Maffeo Barberini 19. Retrato de Giambattista Marino 20. Retrato de Alof de Wignacourt 21. Retrato del caballero Antonio Martelli.

Sacras	22. Magdalena Penitente 23. San Francisco recibe los Estigmas 24. Descanso en la huida a Egipto 25. David y Goliat 26. Santa Catalina de Alejandría 27. María Magdalena 28. Judit cortando la cabeza de Holofernes 29. Vida de San Mateo 30. La Vocación de San Mateo 31. El Martirio de San Mateo 32. La Conversión de San Pablo 33. La Crucifixión de San Pedro 34. La Cena de Emaús 35. La Incredulidad de Santo Tomás 36. San Mateo y el Ángel 37. San Juan 38. El Prendimiento de Cristo 39. El Sacrificio de Isaac 40. La Coronación de Espinas 41. El Entierro de Cristo 42. San Juan Bautista 43. La Virgen de Loreto 44. La Virgen del Rosario 45. Cristo en el Monte de los Olivos 46. San Jerónimo en Meditación 47. San Jerónimo Escribiendo 48. La Muerte de la Virgen 49 La Virgen de los Palafreneros. 50. San Juan 51. San Francisco en Meditación 52. La Cena de Emaús 53. Las Siete Obras de Misericordia 54. David con la Cabeza de Goliat 55. La Flagelación de Cristo 56. La Crucifixión de San Andrés 57. La Decapitación de San Juan Bautista 58. San Jerónimo Escribiendo 59. El Entierro de Santa Lucía 60. La Resurrección de Lázaro 61. La Adoración de los Pastores 62. Salomé 63. La Anunciación 64. Natividad con Dos Santos 65. Salomé con la Cabeza del Bautista 66. David con la Cabeza de Goliat 67. La Negación de San Pedro 68. San Juan Bautista 69. El Martirio de Santa Úrsula 70. Judit y Holofernes.

Fuente: Schütze, 2017.
Elaboración: propia.

Anexo III – Contexto histórico de la vida y obra de Caravaggio

Década	Suceso significativo
1560 - 1569	– 4 de diciembre de 1563, tras dieciocho años, se clausura el Concilio de Trento, en respuesta a la reforma protestante. El Concilio estableció la doctrina de la iglesia romana sobre la Biblia, la tradición cristiana, el celibato de los sacerdotes, la supremacía de la autoridad papal, la presencia de Cristo en la liturgia (que los protestantes rechazan), y el culto a Virgen María y a los santos.
1570 -1579	– 1571, Papa Pío V conforma la Liga Santa (Estados Pontificios, España, Venecia y Malta). – 7 de octubre de 1571, se realizó la batalla de Lepanto (una semana después del nacimiento de Caravaggio), con la victoria trascendental para los católicos, confrontados por los protestantes por el Norte y atacados por los musulmanes por el Sur. – 1577, peste bubónica en Milán. Italia.
1580 - 1589	– 1582, se instaura el calendario Gregoriano (Papa Gregorio XIII), vigente hasta nuestros días. – 1586, se coloca en el centro de la plaza de San Pedro (Vaticano) un obelisco originario de Egipto.
1590 - 1599	– 1591, peste bubónica e influenza en Roma, Italia. – 1592, se imprimió la Biblia Vulgata Sixtina Clementina (Papa Sixto V y Papa Clemente VIII) en cumplimiento del mandato del Concilio de Trento de una Biblia sin errores. – 25 de julio de 1593, se convierte al catolicismo el Rey Enrique IV de Francia, con esta decisión logró pacificar su reino y terminó el conflicto externo con España por la motivos religiosos.
1600 - 1610	– 1600, la Inquisición romana juzgó, condenó por herejía y ejecutó en la hoguera al astrónomo, teólogo y matemático italiano, miembro de la Orden de los Dominicos, Giordano Bruno. – 1609, Johannes Kepler descubre las leyes del movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol. – 1609, Galileo Galilei inventa el microscopio y el telescopio.

Fuente: Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe.
Elaboración: propia.

Anexo IV – Galería Uffizi y la Medusa de Caravaggio

La Galería Uffizi es un museo europeo, con 250 años de antigüedad, ubicado en Florencia, Italia, a orillas del río Arno. En el primer piso, en la sala 90, se exhiben tres obras de Caravaggio, entre ellas Cabeza de Medusa. [35] La pintura fue realizada el año 1597, por encargo del cardenal Del Monte, quien la obsequió al duque Ferdinando I de Medici. Permaneció en dicha familia hasta el año 1776, y luego trasladada a la Gallería Uffizi, donde permanece hasta la actualidad. [36]

Italia, Europa

Florencia, Italia

Galería Uffizi a orillas del río Arno

Ingreso a la Galería Uffizi

Primer piso de la Gallería Uffizi – Sala 90

Sala 90 de la Galería Uffizi, al fondo Cabeza de Medusa

Cabeza de Medusa en vitrina de la Sala 90 de la Galería Uffizi, Florencia, Italia, Europa

---

[35] Virtual Uffizi Gallery.

[36] Favaro, 2005: 296

Anexo V – Cabeza de Medusa, ícono de la obra de Caravaggio

La pintura Cabeza de Medusa se ha usado para ilustrar caratulas de libros, carteles de muestras pictóricas, póster de película y moneda conmemorativas de Caravaggio, por lo que en cierta medida puede considerarse representativa o distintiva de su obra y por lo tanto tiene carácter icónico.

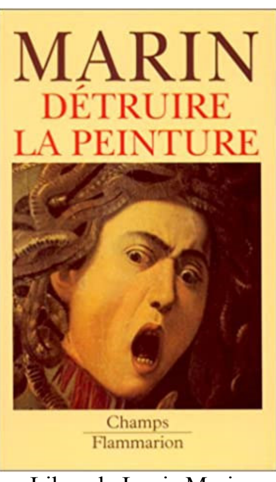

Póster del documental del 2018 sobre Carvaggio

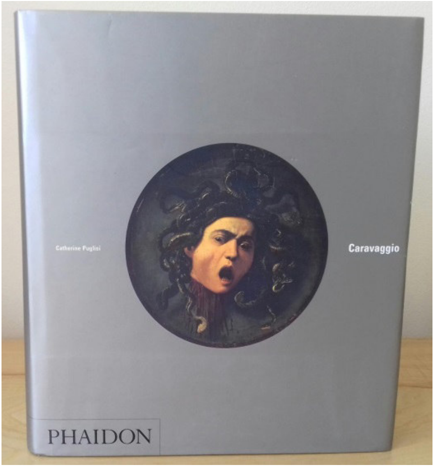
Moneda conmemorativa 1610-2010 por los 400 años de la muerte de Caravaggio. En el sello se ilustra Cabeza de Medusa

Cartel promocional en la Galería Uffizi en Florencia, Italia, lugar en el que se exhibe Cabeza de Medusa.
En el cartel se lee el mensaje: "Las obras maestras de Caravaggio, el genio artístico que revolucionó la pintura europea"

Libro de Louis Marin

Libro de Catherin Puglisi

Medusa Marinara de Vik Muniz

Fuente: Imágenes obtenidas de internet.
Elaboración: propia.

Bibliografía

A. Libros:

ESCUELA BÍBLICA DE JERUSALÉN
1975 Biblia de Jerusalén. Segunda edición. Bilbao: Desclee de Brower.

GRAHAM-DIXON, Andrew
2011 Caravaggio, una vida sagrada y profana. Segunda Edición. Editorial Taurus.

GRAVES, Robert
1995 Mitos Griegos. Tomo I. Décima reimpresión. Madrid: Alianza Editorial.

MARIN, Louis
2015 Destruir la Pintura. Primera edición. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

SCHÜTZE, Sebastian
2017 Caravaggio, obra completa. Primera edición. Koln: Taschen.

B. Artículos

BAROLSKY, Paul.
2013 "The Ambiguity of Caravaggio's 'Medusa". Notes in the History of Art, Vol. 32, N° 3, 2013, pp. 28-29. JSTOR www.jstor.org/stable/23392422

FAVARO, Mónica y otros.
2005 La Medusa by Caravaggio: characterisation of the painting technique and evaluation of the state of conservation. Journal of Cultural Heritage 6 (2005) 295–305.
https://www.academia.edu/4055413/La_Medusa_by_Caravaggio_characterisation_of_the_painting_technique_and_evaluation_of_the_state_of_conservation

GANDOLFI, Riccardo.
2017 I primi anni di Caravaggio a Roma. Dentro Caravaggio. Milán: Palazzo Reale.
https://www.academia.edu/35153954/I_primi_anni_di_Caravaggio_a_Roma_in_Dentro_Caravaggio_catalogo_della_mostra

PUGLISI, Katherine.
2014 Talking Pictures: Sound in Caravaggio's Art. Caravaggio: reflections and refractions. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
https://www.academia.edu/40148836/Talking_Pictures_Sound_in_Caravaggios_Art

VARRIANO, John.
2004 "Snake Eyes: Caravaggio, Ligozzi, and the 'Head Of Medusa.' Notes in the History of Art, Vol. 24, N° 1, 2004, pp. 14-17. JSTOR
https://www.jstor.org/stable/23207891

C. Páginas Web:

WEB GALLERY OF ART
https://www.wga.hu

WIKIART
https://www.wikiart.org/es